

УДК 635.91
ББК 42.374
Т88

Во внутреннем оформлении использованы фотографии:
PAUL ATKINSON, Mistervlad, Melica, S.O.E / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

Туркан, Дмитрий.

Т88 Магия флористики : авторский курс аранжировки композиций : идеи, стиль и профессиональные приемы от Дмитрия Туркана / Дмитрий Туркан. — Москва : Эксмо, 2022. — 240 с. : ил. — (Подарочные издания. Флористика).

ISBN 978-5-04-117450-7

Чтобы стать успешным флористом, недостаточно знать законы композиции и сборки букетов — нужен особый узнаваемый стиль, вдохновение и тонкое профессиональное чутье. Эта книга — полноценный авторский курс от признанного флориста мирового уровня, в котором вы найдете самые популярные тенденции во флористике и все нюансы уникальной аранжировки композиций. Чем отличаются букеты для мужчин и женщин, на восемнадцатилетие девушки или юбилей? Как создать гармоничный букет, учитывая форму, текстуру и цвет всех элементов? Как правильно собрать композицию, чтобы она радовала своей красотой долгое время? Ответы на эти и другие вопросы помогут как начинающим, так и опытным флористам найти свой подход к каждому новому проекту и создать неповторимый шедевр.

УДК 635.91
ББК 42.374

ISBN 978-5-04-117450-7

© Дмитрий Туркан, текст, фото, 2022
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	8
-------------	---

ЧАСТЬ 1. ЧТО ТАКОЕ ФЛОРИСТИКА?

«ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» И ЕГО ЦВЕТЫ

Работа флориста — искусство или ремесло?	13
Хочу и надо	16
«Тычиночная» история	18
Мелочей не бывает	20

КАК РОДИЛАСЬ ФЛОРИСТИКА?

Поклонение красоте	24
«Дела цветочные»: Европа и Россия	30
Профессия новая, но... древняя	32

ПЕРВЫЕ ШАГИ К СОЗДАНИЮ БУКЕТОВ

Слова, слова...	35
Вопросы стиля	39
Дополнительные стили и флористические техники	43
Природность, экологичность, ресайклинг	46

ДАВАЙТЕ СОБЛЮДАТЬ ЭТИКЕТ!

Уважение прежде всего	50
Настоящие мужчины предпочитают...	54
Мой первый букет: цветы для самых маленьких	57
Букеты для дам: важные тонкости	60
Особые случаи	63
Секреты цвета	66

ЧАСТЬ 2. СЕКРЕТЫ И РЕЦЕПТЫ

ЦВЕТОК: ТАК ПРОСТО И ТАК СЛОЖНО

Что такое габитус?	73
Форма роста	79
Вот это значимость!	84
Хочется чего-то зелененького...	87

СОБРАТЬ ВОЕДИНО

Законы композиции	90
Симметрично или нет?	94
Ритм и пропорция	100
Цвет и «волшебный круг»	101
Фактурно!	110
Сезон или не сезон?	115

ТАЙНЫ СБОРКИ

Прошу за стол!	123
«Анатомия букета»	128
С чего начинается букет?	132
Предварительная обработка растений	138
Параллельная и спиральная сборка	155
Как фотографировать букеты?	158

ЧАСТЬ 3. ЦВЕТЫ ГОВОРЯТ

ЯЗЫК ЦВЕТОВ. ОСОБЫЙ И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ

История букетов с продолжением	165
«Туркановский букет»	171

«Кактусовая композиция» для хорошего человека	177
«Винтажный» букет	178
«Букет для себя» — печали и радости флориста.	
История не для слабонервных	180
Букет «Душа друга»	183
«Букет ссоры и примирения», или «Соломенный мостик»	186
Букет с берега Балтики	189
«Место силы»	193
Праздничная нежность	196
Букет для молодой мамы	198
Солнечный букет для пары	201
Посвящение художникам золотого века	203
Осенний букет с барбарисом	207
Белый «Букет дружбы»	208
Мужской букет с дельфиниумом	211
«Односторонний букет», или «Букет против выгорания»	212
 СИМВОЛЫ И АССОЦИАЦИИ	
«Двуликая» композиция	214
«Поленовский букет»	218
Цвет выжженной земли, или Есть ли у планеты надежда...	221
Такое тоже бывает...	223
«Аромат Ниццы», или Букет для хорошего настроения	225
Букет в прямом эфире	229
Петербургский букет	230
«Колесо сансары»	233
Продолжаю тему контрастов	234
С юбилеем!	237
Нестандартные и уникальные	238

ПРЕДИСЛОВИЕ

Цветы — это огромная и очень важная часть моей жизни. Вернее, скажу так: цветы — это и есть моя жизнь. Потому что с помощью цветов я могу сделать все, что мне нужно: поблагодарить, выразить восхищение, попросить прощения, поздравить... Даже рассказать какую-то историю. А ведь каждый букет, каждая цветочная композиция — это история. Личная — если букет составляют для конкретного человека. История семьи, предприятия, идеи, события — если, например, создают цветочное оформление для какого-то конкретного праздника: юбилея, свадьбы, дня рождения компании и так далее.

Благодаря цветам можно создавать настроение, украшая интерьер цветами и растениями определенного цвета и формы; «играть в ассоциации», например составляя букеты, посвященные конкретным людям или событиям. Даже картинам, даже целой эпохе!

Цветок — невероятно глубокое и многоплановое творение природы, потому что он сочетает в себе символику цвета и формы, многочисленные возможности сочетаний

ДАРИТЕ ЦВЕТЫ!

ЦВЕТЫ – ЭТО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ. БОИТЕСЬ СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ?
НЕ ЗНАЕТЕ, ЧТО СКАЗАТЬ? ХОТИТЕ ПРОИЗВЕСТИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ? ДАРИТЕ ЦВЕТЫ.

предисловие

и смыслов. Поэтому я часто использую выражение «философия цветка»: в букете нет и не может быть ничего случайного, сиюминутного, из серии «лишь бы было». Да, иногда флорист создает массовые букеты, рассчитанные на свободную продажу, — то есть он не знает заранее, кто приобретет этот букет и в чьи руки он в итоге попадет. Но даже в этом случае настоящая цветочная композиция должна быть продуманной, качественной и, конечно же, красивой.

Желаете узнать больше об искусстве флористики? Хотите пройти «курс молодого бойца» и познакомиться с основами профессии, в которой я живу (да, именно так!) уже двадцать лет? Может быть, вы уже прошли обучение и просто стремитесь получить новые впечатления, полистать «что-то для вдохновения»? Или вам интересно познакомиться с профессией флориста поближе? Моя книга предназначена для всех. И мне будет очень приятно, если она окажется вам полезной.

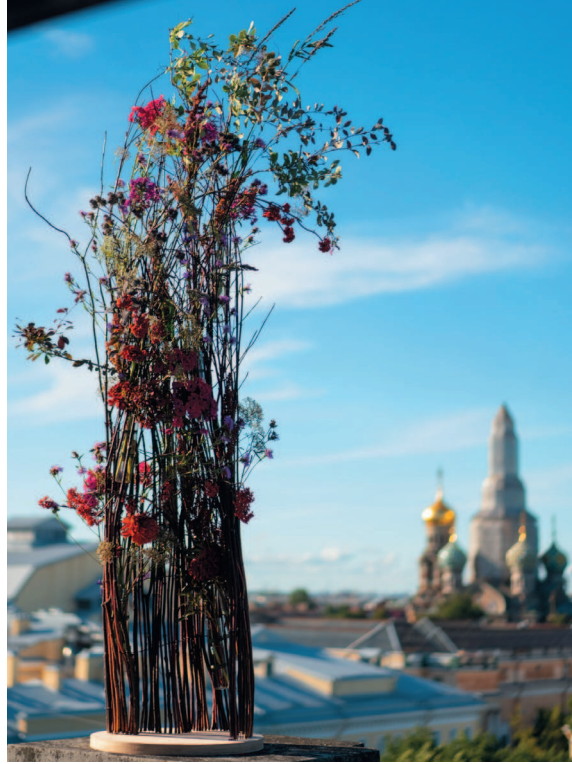
ЧАСТЬ 1

ЧТО ТАКОЕ ФЛОРИСТИКА?

«ГОСПОДИН ОФОРМИТЕЛЬ» И ЕГО ЦВЕТЫ

РАБОТА ФЛОРИСТА – ИСКУССТВО ИЛИ РЕМЕСЛО?

И то и другое. Отделить «ремесленный» момент от творческого в нашей профессии невозможно. Почему? Потому что, с одной стороны, в ней очень много общего с живописью, скульптурой и даже музыкой! Флорист должен быть чутким, внимательным не только к веяниям моды, но и к пожеланиям других людей. Он должен обладать чувством цвета, чувством меры, хорошим вкусом и глазомером, что роднит его с художником и скульптором. Многие флористы используют выражения «ритм букета», «мелодия цвета», «соло цветка» — ничего удивительного, ведь красивую цветочную композицию вполне можно сравнить с изысканной музыкой. И воздействие на человека она оказывает примерно такое же! Как музыка и живопись, цветы могут вдохновлять, очаровывать, будить воображение! Они могут повлиять на ход событий и на отношения не только между людьми, но и между крупными компаниями. Бывали случаи, когда удачное цветочное оформление зала для бизнес-переговоров способствовало принятию положительного решения там, где подписание договора казалось уже невозможным.

*Задача флориста — совместить отдельные цветочные «ноты»
в мелодию или даже целую симфонию*

С другой стороны, во флористике много «ремесленного». Работа флориста — это не только красота и восхищение зрителей, это и труд — подчас физический и довольно тяжелый. Да, разгрузить и распаковать две-три коробки с цветами не так уж сложно. Но я могу вспомнить не один и не два случая, когда мне и моим сотрудникам приходилось — особенно перед каким-нибудь важным международным мероприятием — таскать десятки таких коробок, грузить в машины контейнеры с фурнитурой, украшениями, вазами, инструментами. А если, скажем, возникла проблема с машиной, тащить все это в пункт назначения самостоятельно... За десяток-другой заходов.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ЦИФРЫ

БИОЛОГИ ПОДСЧИТАЛИ, ЧТО ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ НА ЗЕМЛЕ ПОЧТИ 260 ТЫСЯЧ ВИДОВ. ЕСЛИ СЧИТАТЬ И СОРТА – ЕЩЕ БОЛЬШЕ. ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, КАКОЙ ПРОСТОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА!

ХОЧУ И НАДО

Мне часто задают вопрос: «Насколько сильно на работу влияет ваше личное отношение к тем или иным цветам? Всегда ли флорист может использовать только те цветы, которые симпатичны именно ему?»

Конечно же, индивидуальный вкус во многом определяет нашу работу. Скажем, если какие-то растения мне не слишком приятны (не нравится форма, аромат и структура, или у меня аллергия на какое-то растение), я буду стараться использовать их не слишком часто. Но значение имеют не только наши желания и предпочтения. Например, существует мода на цветы. Клиенты в любом случае будут спрашивать, есть ли у вас растения, которые популярны в этом году и в этом сезоне. Бывает так, что какую-то конкретную идею в цветочной композиции можно передать только с помощью определенных растений. Имеют значение и стереотипы. Например, ассортимент цветочных магазинов сейчас гораздо богаче, чем, скажем, тридцать лет назад. Можно создать тысячи различных букетов по самым разным поводам! Но многие посетители все равно хотят на Восьмое марта букеты с мимозой, на первое сентября — с астрами и гладиолусами, а на майские праздники — с тюльпанами и сиренью. А еще существует такое понятие, как «корпоративные цветы» или «корпоративная флористика», когда какая-либо компания выбирает своим символом определенный цветок. А значит, работая с этой фирмой и выполняя ее заказы, вы так или иначе будете использовать именно «ее» цветы.

Так что флорист не может руководствоваться исключительно своими личными «люблю — не люблю» и «хочу — не хочу».

Но иногда бывает и так, что научный прогресс способствует решению многолетних проблем. Приведу пример из личной практики.

*Для многих 8 Марта по-прежнему немыслимо без мимозы,
которая на самом деле вовсе не мимоза, а ее «родственница» —
акация серебристая*

что такое флористика?

«ТЫЧИНОЧНАЯ» ИСТОРИЯ

Много лет я старался как можно реже использовать в работе лилии. Все хорошо знают эти красивые ароматные цветы. Чем же они мне не угодили? Возможно, дело в том, что в детстве, когда я был еще школьником и учился в младших классах, мои родители занимались продажей цветов. Жили мы тогда в Кишиневе (Молдавия) в частном доме. В то время очень популярны были лилии, особенно сорта «Касабланка» — красивые, крупные и с невероятно сильным ароматом. И когда приезжала очередная партия лилий, а это триста — четыреста стеблей, родители ставили их в большие чаны (примерно в такие, в каких в школах готовят суп сразу на несколько классов) и размещали в прохладном подвале.

Лилии сорта «Касабланка»

Современная «махровая» лилия. Как видите, тычинок у нее очень мало!

В мои обязанности входило... убирать из цветов тычинки. Дело в том, что пыльца, которая из них высыпается, пачкает одежду, скатерти и лепестки самого цветка, оставляя некрасивые ржавые пятна. И когда я приходил из школы, мама вручала мне пинцет, я шел в подвал и аккуратно выщипывал из раскрывающихся бутонов тычинки. А у лилий их много! Представьте, четыреста лилий и на каждой — шесть-семь бутонов... Даже если учесть, что открываются они не все сразу, времени на обработку одной партии уходило много. Из подвала я выходил примерно с килограммом собранных тычинок! А через несколько дней приходила очередная партия цветов, и все начиналось заново. Видимо, поэтому у меня сохранилось предвзятое отношение к лилиям — я «объелся» ими в детстве. И много лет практически не работал с этими цветами, используя их только в случае крайней необходимости. Но сейчас появились лилии генно-модифицированные — у них очень мало тычинок. Такие цветы

что такое флористика?

я с удовольствием использую в своей работе! Их еще называют махровыми, так как у них гораздо больше лепестков — создается впечатление, что несколько цветков обычной лилии вложили один в другой. У них аромат намного слабее, чем у классических.

ОБРАЗНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ

Невозможно работать с цветами и быть равнодушным к ним. Вернее, возможно, но карьера такого флориста закончится очень быстро.

Одна клиентка, для которой я создавал букеты и помогал украшать дом цветочными композициями, сделала интересный комплимент: «Дмитрий, мне кажется, что ты не работаешь с цветами — ты занимаешься любовью с ними». Конечно, она была дама творческая и немного склонная к преувеличениям. Но цветы и правда не терпят отстраненности и холодности!

МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Из чего еще складывается профессия?

- 1.** Нужно знать секреты продления жизни цветов, разбираться в правилах их сочетания. Например, не очень органично будут смотреться в букете цветы, явно связанные с разными сезонами: весенние гиацинты или нарциссы и осенние хризантемы.
- 2.** Надо уметь правильно оценивать масштабы и возможности помещения, для которого вы создаете цветочное обрамление. Да, когда вам просто заказали букет определенного вида и размера, нужно сделать то, о чем попросил клиент. Но если вам, скажем, доверили оформление зала, необходимо помнить о том, что крупные композиции в небольших пространствах смотрятся громоздко, а цветы с сильным и резким ароматом для них не подходят вовсе.

*Флористическое оформление должно соответствовать замыслу и традициям мероприятия, в которых его проводят.
На снимке — декор в цветах азербайджанского ковра*

3. Нужно быть изобретательным! Например, вы должны оформить «цветочную арку» для свадебной церемонии, которая пройдет на открытом воздухе. Погода стоит жаркая. Что сделать, чтобы нежные цветы, украшающие арку, не превратились в вялые тряпочки? Как обеспечить их свежесть и при этом сделать так, чтобы никакие дополнительные приспособления не были видны?

4. Необходимо изучать культурные особенности разных стран. Цветы, которые считаются приносящими счастье в одной культуре, могут относиться к несчастливым в другой. К примеру, символ модного дома Chanel — цветок камелии. Однажды во время крупного международного модного мероприятия всем присутствовавшим вручили эти цветы. Японская делегация восприняла это неоднозначно. Дело в том, что в Японии камелия, с одной стороны, является символом стойкости, а с другой... смерти: ее крупные цветы, опадающие с куста, в японской культуре ассоциируются с «потерянной в бою головой самурая».

5. Надо понимать, что даже один и тот же праздник применительно к разным возрастам или профессиям может быть украшен совершенно по-разному. Согласитесь, что цветочное оформление зала, где будет отмечать юбилей пятидесятилетний руководитель завода, должно отличаться от оформления зала для детского дня рождения.

6. Нужно постоянно учиться, развиваться, следить за модой — да, в мире флористики такое понятие тоже есть! Существует мода на цветы и растения. Она не так ярко выражена, как, скажем, в сфере дизайна одежды и парикмахерского искусства, но она оказывает влияние на пожелания и запросы клиентов. Например, компания Pantone, о которой мы еще обязательно поговорим, ежегодно задает мировые тренды в области цвета. В 2021-м «цветами года» стали желтый и светло-серый, которые олицетворяют энергию и стойкость.

7. Кроме того, постоянно появляются новые материалы, сорта и виды растений. И если вы хотите быть востребованным специалистом, придется держать руку на пульсе.

8. Необходимо быть в какой-то степени психологом. Персональный подход — это основная тенденция в современной флористике. Чем больше вы знаете о человеке, для

«господин оформитель» и его цветы

которого создаете букет, тем лучше. Но часто оказывается так, что клиент сам точно не знает, чего хочет: «Ну вы сделайте что-нибудь такое, чтобы вот...» Поэтому важно научиться «считывать» человека, его эмоции, темперамент и характер. Если он заказывает букет для кого-то другого, надо уметь по нескольким фразам создать для себя представление о том, для кого предназначены цветы.

9. Флорист должен быть коммуникабельным, доброжелательным, стрессоустойчивым. Ведь он работает не только с цветами, но и с людьми, которые в отличие от цветов могут быть нервными, невыспавшимися или не очень воспитанными.

Конечно, сразу разобраться во всех тонкостях будет сложно. Но соприкоснуться со всем этим вам все равно придется. Флорист, как и любой другой профессионал, в общем-то, учится всю жизнь!

Впрочем, не буду вас пугать. Флористике вполне можно обучиться, главное — желание и готовность узнавать новое, а также раскрывать свои творческие способности! Все в ваших руках.

Но прежде чем приступать к практике, давайте немного поговорим о флористике как таковой, о ее истории и секретах.

НЕ ПЕРЕПУТАТЬ!

Приведу самые популярные примеры «разницы культур» во флористике. Например, в России белые цветы обычно ассоциируются со свадебным торжеством, а в Японии — с похоронными мероприятиями. Ликорис, или «паучья лилия», в большинстве европейских стран не имеет никакого негативного смысла, но в Японии это также цветок, связанный с мертвыми, и его часто можно увидеть на кладбищах. В России негативно относятся к четному количеству цветов в букете, тогда как в других странах этому не придают особого значения.

КАК РОДИЛАСЬ ФЛОРИСТИКА?

ПОКЛОНЕНИЕ КРАСОТЕ

Люди всегда обращали внимание на красоту цветов и обычных растений, не обязательно цветущих. Их посвящали богам, о них рассказывали сказки и легенды, им приписывали магические способности: например, пробуждать любовь, воскрешать мертвых, усмирять зло. Зелень и ягоды омелы считались хорошей защитой от злых духов. Лаванду собирали предсказатели: они были уверены, что этот цветок дает возможность чаще видеть вещие сны. Цветы жасмина использовали, чтобы привлечь внимание противоположного пола... Цикламен предохранял от страхов и излишнего беспокойства, а папоротник, цветы зверобоя и клевера считались хорошей защитой от нечистой силы. Много лет листья лавра ассоциируются с победой, розы и лилии давно стали символами христианства, а незабудки и анютины глазки олицетворяют нежность и добрую память.

Многим цветам приписывали «родство» с человеком. Все знают древнегреческую легенду о молодом человеке по имени Нарцисс, который был очень красив, но неприступен и груб. За это боги наказали его: парень влюбился в собственное отражение

как родилась флористика?

*Нарцисс и нимфа Эхо. Картина Дж. Уотерхауса. 1903.
Художественная галерея Уокера, Ливерпуль*

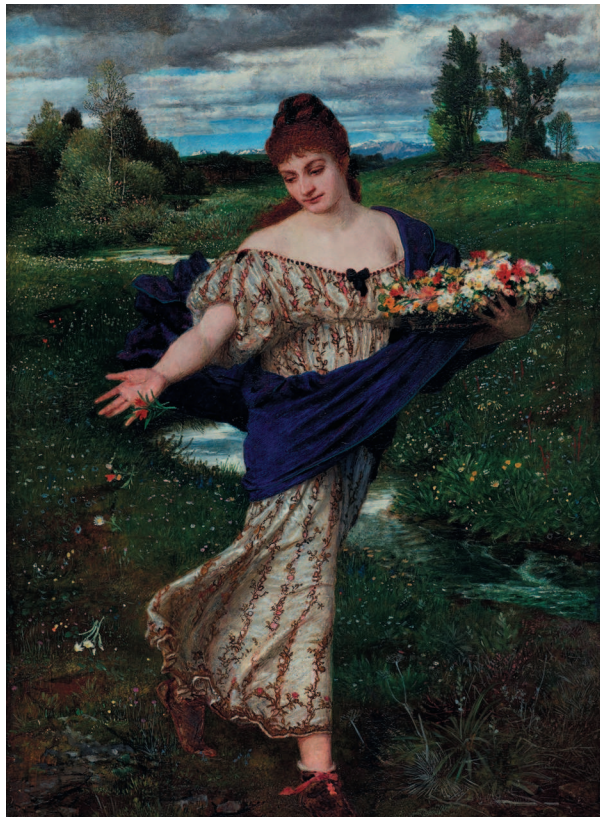
в ручье. Он любовался им днем и ночью, не мог отойти от водоема ни на минуту, не мог ни есть, ни пить и в итоге умер на берегу. А через несколько часов на том месте, где скончался Нарцисс, вырос ароматный белый цветок, который назвали его именем. У цветка-нарцисса венчик всегда склоняется вниз, словно он продолжает любоваться собственным отражением...

Уже в древнем мире цветы сопровождали людей от рождения до самой смерти. На древнеегипетских и древнеавилонских рельефах и фресках, созданных много тысяч лет назад, можно увидеть то, что мы сейчас называем «букетами» и «цветочными композициями»: они украшают троны правителей, их преподносят воинам-победителям, вручают политическим союзникам, ими декорируют дворцы и храмы. Есть упоминания о том, что во многих древних государствах цветы выращивали специально, а не просто собирали их в поле или в лесу.

*Сейчас на свете множество разновидностей нарциссов,
например вот такие — махровые. Но у всех есть изгиб на стебле,
напоминающий о древней легенде*

как родилась флористика?

Флора, рассеивающая цветы. Картина А. Бёклина. 1875.

Музей Фолькванг, Эссен

В египетских гробницах археологи находили вазы и сосуды, которые явно использовали для составления цветочных композиций: большие и маленькие, с отверстиями разных форм и конфигураций. Ну а в Древней Греции и Риме цветы пользовались огромным уважением и любовью, иначе они не стали бы героями такого количества легенд. Достаточно напомнить, что современные слова «флорист» и «флористика» происходят от имени древнеримской богини цветов и весны Флоры. Кстати, в античном мире уже существовала «доставка цветов на дом»: древнеримский мужчина вполне мог заказать корзину цветов и отправить ее с посыльным на адрес своей дамы сердца.

что такое флористика?

Цветы часто присутствуют на полотнах художников эпохи барокко.

Портрет маркизы де Гюйден в образе Флоры.

Картина Николя де Ларжильера. 1730.

Музей Гране, Экс-ан-Прованс

Аристократы использовали букеты не только как способ украсить свое жилище, но и для ароматизации помещений. Позднее, в эпоху Средневековья и в XVI–XVIII веках, цветочные композиции также вынужденно использовали для того, чтобы заглушить менее приятные ароматы. С гигиеной дела тогда обстояли не очень хорошо. Но, безусловно, на первом месте было то, чем обладает любой цветок, — это красота.

Оформление букетов и композиций соответствовало стилю, который в то время господствовал в архитектуре и оформлении интерьеров. Например, в Европе

в XVI–XVIII веках преобладал стиль барокко — пышный, затейливый, яркий. Таким же было цветочное убранство дворцов, планировка садов и собственно букеты — прихотливые, изогнутые линии, множество мелких деталей. Для скульптур и картин в стиле барокко характерно «движение по спирали», которое подчеркивает стремительность, страсть, силу чувства. Именно тогда и зародилась техника спирального букета, которая не меняется вот уже несколько столетий. И разговор о таких букетах у нас впереди.

Классический стиль — строгий, немного холодный, ориентированный на древнегреческие и римские образцы. Требовал симметричных, достаточно простых, но в то же время объемных и величественных букетов и гирлянд.

ТАЙНЫ ВОСТОКА

Особая история — икебана. Это слово примерно переводится с японского языка как «живые цветы» или «жизнь среди цветов». Иногда также его переводят более художественно — «второе рождение». Истоки икебаны — в древнем Китае, где искусство украшения цветами развивалось прежде всего при храмах. Оттуда икебана «перешагнула» в Японию и там постепенно превратилась в искусство светское, правда наполненное глубоким философским смыслом. Это не просто составление композиций из растений, это возможность выразить свои мысли и чувства: надежду, радость, печаль, восторг перед красотой окружающего мира.

«ДЕЛА ЦВЕТОЧНЫЕ»: ЕВРОПА И РОССИЯ

Флористика как отдельная профессия появилась довольно поздно. Да и названия для нее долгое время не было. Людей, которые работали с цветами и растениями, называли по-разному. И обязанности у них могли быть различные. Например, придворный церемониймейстер мог «в нагрузку» к своей основной работе заведовать цветочным украшением дворца, а цветы для этого выращивал придворный садовник. Или, скажем, какой-нибудь купец открывал лавку, в которой торговал цветами и другими растениями, а за отдельную плату для знатных клиентов создавал из них гирлянды, венки, разнообразные композиции... Флористику и цветочный дизайн никак не отделяли от цветоводства, садоводства и торговли цветами. Знания и умения передавали от отца

*Цветочница. Картина Ч. Ингхэма. 1846.
Музей Метрополитен, Нью-Йорк*

к сыну, от мастера к ученику. Никаких учебников и пособий не было. Лишь в XVII веке в Италии появились первые небольшие книги, посвященные цветоводству и цветочному оформлению садов и интерьеров.

Видимо, уже в древности на Востоке сложился так называемый «язык цветов». С помощью растений и их сочетаний люди могли высказать свои мысли и желания. Например, отправив даме алые цветы, вы таким способом сообщали ей о буйстве охватившей вас страсти. Если же цветы были белые — это означало нежность, благородство и невинность помыслов, больше преклонение, чем страсть. В Европу же этот «язык» попал гораздо позже, скорее всего, только к началу XVIII века. И стал невероятно популярен! Появилось великое множество толкований и новых смыслов. Издавали даже толстые «цветочные словари». Например, цветок мальвы мог означать «я истерзан любовью». Подарив кому-то желтые розы, вы тем самым могли дать понять: «Я — ваш друг. Но не более». Веточками плакучей ивы мог украсить свой букет отвергнутый поклонник.

БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ

В РОССИИ В XVIII ВЕКЕ НАЧАЛСЯ РАСЦВЕТ ПРИГОРОДНЫХ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫХ КОМПЛЕКСОВ. КАК СЛЕДСТВИЕ – ЦВЕТОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ СТАЛИ ОЧЕНЬ ПОПУЛЯРНЫ ТАКЖЕ И В ГОРОДСКИХ ДОМАХ ЗНАТИ.

В России история флористики в основном повторила все то, что было в Европе. Сначала цветами просто украшали все, что считали нужным: цветы ставили к иконам во время церковных праздников, с их помощью защищали жилище от нечистой силы, их дарили любимым людям, ими «убирали» дворцы правителей. У царя Алексея Михайловича, отца Петра I, в Кремле были оранжереи с экзотическими цветами, привезенными из-за границы. Позднее — в начале XVIII столетия — стали уже целенаправленно сочетать, например, стили оформления интерьера и украшающих его цветочных композиций. К этому времени с легкой руки Петра I цветоводство стало

что такое флористика?

Когда в России появились роскошные пригородные императорские резиденции, цветы стали там одним из главных украшений (на снимке — Мраморный мост в парке Царского Села)

в России довольно популярным и прибыльным занятием. Царь, любивший все необычное и яркое, сам с удовольствием благоустраивал в Летнем саду Санкт-Петербурга грядки с «заморскими» растениями.

ПРОФЕССИЯ НОВАЯ, НО... ДРЕВНЯЯ

В XIX столетии в Европе появилось много различных обществ садоводов и цветоводов. Создавали новые виды транспорта, люди стали больше путешествовать, контакты между государствами и континентами упростились, а значит, больше стало возможностей

Сейчас флористы могут обмениваться опытом на международных выставках и соревнованиях. Эта инсталляция завоевала серебряную медаль на Цветочном фестивале в Нагасаки

что такое флористика?

покупать экзотические растения и разводить их. В то время проводили множество выставок цветов, создавали сотни новых разновидностей и гибридов — в основном таких, которые легко приспосабливались к европейскому климату.

Но окончательно флористика как отдельная, особая профессия утвердилась на Западе только к середине XX века. Правда, тогда более популярным было название «фитодизайн». Тогда же начали появляться и специальные учебные заведения.

В СССР после Великой Отечественной войны было много специалистов, работавших с цветами и другими растениями. Но слово «флорист» у нас почти не использовали. Зато было много «озеленителей», «цветоводов» и «декораторов». В ходу также были термины «аранжировщики цветов» или позднее «фитодизайнеры». Их произведения вполне могли конкурировать с работами западных мастеров! Цветочные композиции украшали залы для дипломатических приемов и холлы гостиниц, аэропорты и учебные заведения. С их помощью оживляли спортивные соревнования, художественные выставки, показы мод... Но независимо от того, как называлась эта профессия, назначение у нее всегда было одно — дарить людям красоту и радость. Делать их лучше и счастливее. Делать мир более гармоничным и добрым.

В российском «Квалификационном справочнике должностей» строчка «флорист» появилась только в 2009 году.

ЦВЕТЫ НАСТОЯЩИЕ И НЕ ОЧЕНЬ

МОЖНО ЛИ НАЗВАТЬ ФЛОРИСТОМ ЧЕЛОВЕКА, РАБОТАЮЩЕГО С ИСКУССТВЕННЫМИ РАСТЕНИЯМИ? ВЕДЬ ИНОГДА, НАПРИМЕР, БАНКЕТНЫЙ ИЛИ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ПОЛНОСТЬЮ ДЕКОРИРУЕТСЯ ШЕЛКОВЫМИ ИЛИ ПЛАСТИКОВЫМИ ЦВЕТАМИ... НА САМОМ ДЕЛЕ РАБОТА С ТАКИМ МАТЕРИАЛОМ – ЭТО СКОРЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДИЗАЙНЕРА-ДЕКОРАТОРА, НО НЕ ФЛОРИСТА.

ПЕРВЫЕ ШАГИ К СОЗДАНИЮ БУКЕТОВ

СЛОВА, СЛОВА...

Так что же такое флористика? Самое простое определение — это разновидность искусства, в основе которого лежит составление букетов и композиций из цветов и растений. Цель — в первую очередь получение эстетического, визуального удовольствия. В основном используют живые, свежие растения, но бывает, что флорист работает и с сухоцветами. Иногда, конечно, используют и вспомогательные материалы «неприродного происхождения».

Кстати, в чем разница между букетом и композицией? Когда я задаю этот вопрос ученикам на своих курсах, они часто отвечают примерно так: «Букет — это то, что можно держать в руке. А композиция — это что-то большое и громоздкое. То, что в руке не унесешь. Например, флористический арт-объект где-нибудь на выставке».

Это не совсем так. Да, «букет» в переводе с французского означает «пучок, связка». И букеты в большинстве случаев действительно предназначены для того, чтобы какое-то время держать их в руке, а потом поставить в вазу. Хотя и букеты бывают весьма объемными! Особенно если заранее не сопоставили размеры цветов и рост того, для кого они предназначены. Все видели первого сентября первоклашек, у которых из-за

что такое флористика?

полутораметровых гладиолусов видны только ноги? Но на самом деле букет — это тоже композиция. Просто «композиция» — это более широкое понятие. Сюда входят и букеты, и «цветочные ширмы», и сложные гирлянды, и, например, оформление свадебных машин или интерьера храма перед религиозным праздником. Причем композиция совсем не обязательно должна быть большой и громоздкой. Несколько лет назад были модны небольшие цветочные композиции в корзинке на основе из флористической пены. Они вполне могли заменить собой букеты. Например, их часто дарили на день рождения.

Иногда, чтобы избежать путаницы, все творчество флористов объединяют словосочетанием «флористические работы». Также вам может встретиться очень широкое понятие «флористический объект». Так называют большие по объемам работы: скажем, украшение банкетного или концертного зала цветами в едином стиле. В этом случае там могут присутствовать и гирлянды, и букеты, и цветочные панно. А гостям могут раздавать маленькие бутоньерки, оформленные в едином стиле с интерьером.

ХОЧУ БЫТЬ ФЛОРИСТОМ

Часто спрашивают: «Каждый ли может стать флористом? Или для этого нужны особые склонности и таланты, как у художников, например?» Я бы ответил так. Конечно, прекрасно, если вы обладаете хорошим вкусом, чувством меры, тонко чувствуете цвет. Замечательно, если у вас богатая фантазия. Все это поможет вам стать хорошим специалистом. Но если какой-то из этих пунктов пока отсутствует, частично это можно компенсировать практикой и, как говорят, «насмотренностью». То есть важно знакомиться с творчеством известных мастеров, ходить в музеи и на выставки, читать литературу по специальности. Но самое главное — заниматься тем, что вам нравится. Стать флористом «из-под палки» (так же как врачом, художником, инженером) не получится.

*Пример компактной композиции с использованием
флористической пены в основе*

что такое флористика?

Конечно, никто не запретит вам либо избрать какое-то одно направление (скажем, только составление букетов), либо учиться работать во всех областях. Чем больше вы знаете и умеете, тем лучше. Но начинать нужно с малого. И в этой книге мы поговорим в первую очередь о создании букетов и небольших композиций.

Букет, достаточно компактный и не очень сложный в исполнении.

*Главную роль в нем играют желтый гелениум
и светло-сиреневый лизиантус*

ВОПРОСЫ СТИЛЯ

Во время учебы вам нужно будет разобраться в основных стилях флористики. Вернее, в том, какие существуют классификации этих самых стилей — единства во мнениях по этому вопросу нет. Я, как и многие мои коллеги, выделяю в первую очередь два стиля.

ВЕГЕТАТИВНЫЙ СТИЛЬ, ОН ЖЕ ПРИРОДНЫЙ

- В этом случае растения в композиции располагают очень непринужденно и естественно, практически так же, как в природе.
- Здесь не будет строгой симметрии, искусственных материалов, цветы если и будут как-то видоизменены, то минимально. Такая композиция внешне может напоминать участок луга, «кусочек тропиков» или группу растений, естественным образом расположившихся у древесного ствола.
- Несмотря на кажущуюся простоту, создать такую композицию довольно сложно, ведь флорист не должен как попало собрать в кучу мох, листья, цветы и «прутики», пытаясь воссоздать уголок природы. Он стремится помочь растениям полностью раскрыться! Не в смысле «распуститься», а проявить их природную красоту. Поэтому все равно придется думать, какое сочетание растений выбрать. Как они будут оттенять друг друга? Как составить композицию, чтобы она не казалась искусственной, унылой, неестественной? Одним словом, чтобы создать простое, на первый взгляд, сочетание, нужен большой опыт!
- В вегетативном стиле допускается наличие основы в виде ваз, пиал, горшков, кашпо — они должны также выглядеть очень естественно, не затмевая собой красоту букета или другой композиции. Наилучший материал в этом случае — керамика или дерево, без дополнительных рисунков и декоративных деталей.